

摄影，不止是按下快门

下

摄影 必修课 构图为上

钟山 李敏 著

 光线摄影

化学工业出版社

构图为上

摄影
必修课

下

钟山 李敏 著

化学工业出版社

· 北京 ·

《摄影必修课：构图为上》是一套为摄影爱好者量身打造的摄影构图书籍。本书是《摄影必修课：构图为上》的下册，重点是结合上册讲解的基础知识，通过对照片进行详细解读，帮助读者理解各种构图元素在拍摄中的实际运用。例如，如何寻找并抓取画面中大的动势，并让结构性线条成为画面构图的主动脉，顺势构图，这其中有时还会运用其他构图技巧。通过构图彰显主题是其不变的使命，这方面的内容在下册中有更为详细、深入的阐述。虽然摄影构图能力的培养和提升是一个长期的过程，涉及的知识范围也不仅仅是摄影一个方面，但本书也给出了相应的解决办法。在本书的最后一章，作者对7类拍摄题材的优秀摄影作品进行了全面、详细的分析、解读，凡是涉及影响构图的因素，在解读中都会一一指出，阐明相互的关系以及这样布局画面的好处，并从整体上对画面的视觉效果、主题表达进行综合性的品评。这些内容对于摄影爱好者的构图实际训练具有直观的借鉴作用。

《摄影必修课：构图为上》最突出的特点是系统、完整、详尽，涉及摄影构图的方方面面，并且图文并茂，通俗易懂。无论是普通的摄影爱好者，还是有一定拍摄经验的摄影人，相信这套书都能对您有所帮助，让您的摄影之路更加顺畅、快乐！

图书在版编目(CIP)数据

摄影必修课：构图为上.下/钟山，李敏著. —北京：化学工业出版社，2018.8

ISBN 978-7-122-32542-6

I. ①摄… II. ①钟… ②李… III. ①摄影构图-基本知识
IV. ①J406

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第145352号

责任编辑：王思慧 孙 炜

装帧设计：王晓宇

责任校对：王 静

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011）

印 装：北京新华印刷有限公司

787mm×1092mm 1/16 印张14¹/₄ 字数350千字 2018年10月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686） 售后服务：010-64518899

网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：99.00元

版权所有 违者必究

钟山

独立撰稿人、摄影作家，华中师范大学美术学院油画专业毕业，清华大学美术学院摄影专修班毕业，北京雅趣摄影学院讲师，中南林业科技大学校外艺术硕士导师。

在《中国摄影报》《中国摄影家》等报刊、杂志发表了近百篇摄影评论。近年来出版的摄影著作有：《构图决定一切》《摄影之魂：破解光影密码》（荣获“2013年度中国影响力”图书奖）《摄影必修课》（上、下册）。

李敏

中国摄影家协会会员，HPA湖南摄影网主编，导演，策展人。

从事摄影学习和创作二十多年，有1000多幅新闻、艺术类摄影作品在《光明日报》《中国日报》《中国青年报》《人民公安报》《中国摄影报》《大众摄影》《湖南日报》等报刊、杂志发表；有100多幅摄影作品在各项赛展中获奖；多幅作品在2015年多伦多国际摄影节（TIPF）中获奖。

组照《童话王国——呼伦贝尔》被《中国摄影报》（佳作版）整版刊登，并被徐肖冰侯波纪念馆收藏。

2016年，荣获“湖南摄影突出贡献奖”，多次担任由中国摄影家协会主办的全国展赛评委。

摄影好书推荐

《摄影必修课》(上)

书号: 978-7-122-23388-2

《摄影必修课》(下)

书号: 978-7-122-23424-7

第5章

构图规律 001

5.1 建立秩序	002
5.1.1 抓住趋势	002
5.1.1.1 线条走向趋势	003
5.1.1.2 节奏变化趋势	016
5.1.2 强化趋势	020
5.2 构建熟悉的形	021
5.2.1 三角形	021
5.2.2 十字形	024
5.2.3 X形	025
5.2.4 L形	025
5.3 让主体一目了然	026
5.3.1 主体居于中心位置	027
5.3.1.1 选择简洁的背景	029
5.3.1.2 加大主体与陪体的明暗、色彩或质感对比	029
5.3.2 框住主体	030
5.3.2.1 框式构图	030
5.3.2.2 隧道式构图	032
5.3.3 运用对比突出主体	032
5.3.3.1 虚实对比	033
5.3.3.2 大小对比	034
5.3.3.3 疏密对比	035
5.3.3.4 色彩对比	036
5.3.3.5 方向、动静对比	039
5.3.3.6 神情对比	040
5.3.3.7 质感对比	041
5.3.3.8 明暗对比	041

5.3.4 让主体充满画面	043
5.4 营造舒适的画面效果	044
5.4.1 主体居于黄金分割点位置	044
5.4.2 平衡	049
5.4.2.1 对称	049
5.4.2.2 视觉平衡	051
5.5 突破常规	055
5.5.1 采用非常规构图办法	055
5.5.2 改变常规构图的某些思维习惯或定势	058

第 6 章

用构图彰显主题 061

6.1 凸显内容或形式的亮点	063
6.1.1 诙谐、有趣的场景	063
6.1.2 丰富、深刻的内涵带来意味性	065
6.1.3 相似性、关联性、牵制力加强画面的整体感	066
6.1.4 用暗影构建特别的氛围	068
6.1.5 图案	068
6.1.6 简单的构成美	070
6.1.7 留白	070
6.1.7.1 留白的作用	073
6.1.7.2 留白常借助三大因素	078
6.2 不一样的视角、不一样的美	081
6.2.1 平视	081
6.2.2 俯视	082
6.2.3 仰视	084
6.3 了解镜头特性帮助构图	088
6.3.1 广角镜头	088
6.3.2 标准镜头	089
6.3.3 微距镜头	090
6.3.4 长焦镜头	092
6.4 夸张	094
6.4.1 利用镜头焦距的变化	095
6.4.2 利用色彩、明暗、虚实的对比	095
6.4.3 利用局部夸张地凸显整体特征	098

6.5 创意	101
6.5.1 内容创意	101
6.5.2 构图形式创意	105
6.6 表现主题贯穿构图始终	107

第7章

构图能力的培养和提升 111

7.1 学会观察	112
7.1.1 观察什么	113
7.1.1.1 找到主体或场景的特点	115
7.1.1.2 小景致也很美	116
7.1.2 抓住视觉感受	118
7.1.3 搜寻重要细节	119
7.1.4 在取景器里观察	120
7.1.5 勤于拍摄	121
7.2 多做“实验”	123
7.2.1 同一场景多摄距、多焦距拍摄	123
7.2.2 同一场景采用不同的曝光量	124
7.2.3 同一场景采用不同的画幅	127
7.2.4 同一场景采用多角度拍摄	130
7.2.5 不同时间拍摄同一场景	133
7.2.6 非常规的拍摄角度	135
7.2.7 彩色与黑白	136
7.2.8 做好零后期的心理准备	141
7.3 研究拍摄结果	143
7.3.1 重新剪裁	144
7.3.2 多比较、多交流	147
7.4 阅读优秀的摄影作品	151
7.5 系统地梳理摄影理论知识	152
7.6 向其他艺术门类借鉴经验	154

第8章

优秀摄影作品构图解读 159

8.1 大场景风光	160
-----------------	-----

8.2 小景	164
8.3 情绪、氛围	168
8.4 极致	173
8.5 人物	178
8.6 群体动物	182
8.7 组照	186

A photograph of a traditional Chinese interior. At the top, a large, glowing red lantern hangs from the ceiling. Below it, a wooden lattice window with intricate carvings is visible. The window is set against a dark background, and the light from the lantern casts a warm, golden glow on the scene. The overall atmosphere is serene and traditional.

第5章 构图规律

构图技巧有很多种，但无论何种构图技巧，都是从一些规律性的构图技巧演化、延伸出来的，也就是说，构图技巧存在一定的共性。学习构图技巧，关键是要善于总结、分类并找到相应类别构图的共性。只有真正掌握这些类别构图的共性，在面对纷繁复杂的拍摄场景时，

才能轻松地理出头绪，找到画面的关键结构之所在，从而准确地运用对应的构图技巧去表达作品的主题。不仅如此，在需要的时候，还应懂得从哪方面突破构图的一些定式或规律，而且也知道如何突破会让作品更上一层楼。

焦距：10mm 光圈：f/14 快门速度：1/200s 感光度：ISO250

摄影：王文晋

f 画面看起来有种特别的感觉，仔细观看，会发现这种特别其实是来自两个框式构图的有趣叠加，即打开的车门玻璃里框住了一棵树，同时反光镜里也有一棵树与其呼应，结合层次丰富且反差较大的黑白影调，作品变得与众不同

5.1 建立秩序

无论面对的场景如何混乱，深谙构图技巧的摄影人都会将建立秩序作为画面构图的首要任务。例如，抓住物体走趋势或线条发展趋势，用熟悉的形状构图等都是在混乱场景中建立秩

序的办法。因此，在杂乱、复杂的环境里组织画面，使其干净、有序，还能用画面的情绪引导观者的视线并感染观者，这既是一种构图能力，也是一种非常重要的构图技巧。

5.1.1 抓住趋势

抓住趋势是建立画面秩序简单又非常有效的办法之一。如果画面中出现了重要的结构性线条或者是线条的数量众多，构图时就可以从线条的趋势入手，看看是否能够找到相应的拍

摄角度来体现线条的趋势，让画面看起来整洁、有秩序，表现出大的动势或气势，同时线条的趋势还能起到引领观者视线的作用。

焦 距：10mm
光 圈：f/8
快门速度：1/210s
感 光 度：ISO200

☛ 天空的云朵、羊群以及草原上的公路形成的线条，其趋势非常明显，均向偏右边的地平线的一处汇聚，画面看起来整洁、有序，同时又极佳地表现出草原辽阔的气势。可见拍摄者在选择拍摄角度时是下了功夫的

003

5.1.1.1 线条走向趋势

当画面中线条较多，或者线条很少，甚至只有一条，但能充当画面的主要结构线，此时的线条无论是直线、斜线还是曲线，也无论是

作为主体还是陪体，利用其走向趋势来整理画面，都是让画面变得井然有序的一个好办法。

线条作为主体时

当线条作为主体时，无疑在画面中占据着主导地位，是视觉的重点，其走势关系着整个画面主体构架的牢固度和优美度。因此其走向

应明显、稳定，其形态应具有强烈的美感或力量感，这样才可能获得较完美的构图，成为一幅优秀的摄影作品。

焦 距：35mm
光 圈：f/5.6
快门速度：1/120s
感 光 度：ISO400
曝光补偿：+0.3EV

☛ 木栅栏作为画面的主体，以曲线的姿态高高低低地向画面深处行进，不仅动势优美，同时广角镜头带来的近大远小的透视效果，将画面的空间纵深感表现得恰到好处。一个简单的场景散发出别样的魅力

线条作为陪体时

当线条作为陪体出现时，应对画面主体有导向作用，也就是说主体或画面的视觉中心应

在线条的引导、延伸、汇聚处，这样才能起到陪衬以及凸显主体或画面表现重点的作用。

焦距：285mm
光圈：f/8
快门速度：1/400s
感光度：ISO100
曝光补偿：-0.3EV

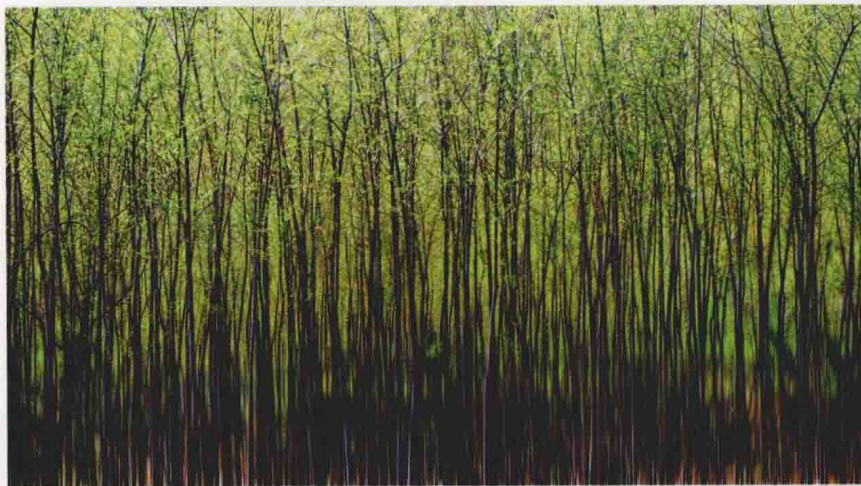
石墙因地势高低的不同，变成一条条优美的曲线，从左至右由高变低，并有向右边汇聚的趋势，恰巧画面的视觉中心——两个小女孩正处在画面右边线条的末端处，线条作为陪体的作用明显，不仅令画面看起来有序、优美，更重要的是直接凸显了作为视觉中心的人物

直线：垂直线构图

直线中的垂直线，其上下贯通的特点能呈现上下拉伸的效果，同时也给人积极向上的感觉。垂直线构图正是利用这一点来表现主体和主题的，它是画面中的主体景物，在画面中呈现为一条或多条垂直线的状态，给人高耸、向上、坚定、挺拔的感觉。所以经常用来表现向上生长的树木及其他竖向的景物，例如参天大

树、险峻的山石、飞泻的瀑布、高楼大厦等。

采用垂直线构图时，最好让垂直的景物上下穿插，形成直通天际或地面的态势，这样能够给人以形象高大、上下无限延伸的感觉，画面也会沿上下垂直方向拓展，从而形成更开阔的视觉效果。

焦距：82mm
光圈：f/5
快门速度：1/200s
感光度：ISO200
曝光补偿：-0.3EV

密集的小树正以昂扬的姿态奋力向上生长着，非常适合采用垂直线构图进行表现。画面呈现明显的虚实对比效果，因此作品变得生动许多

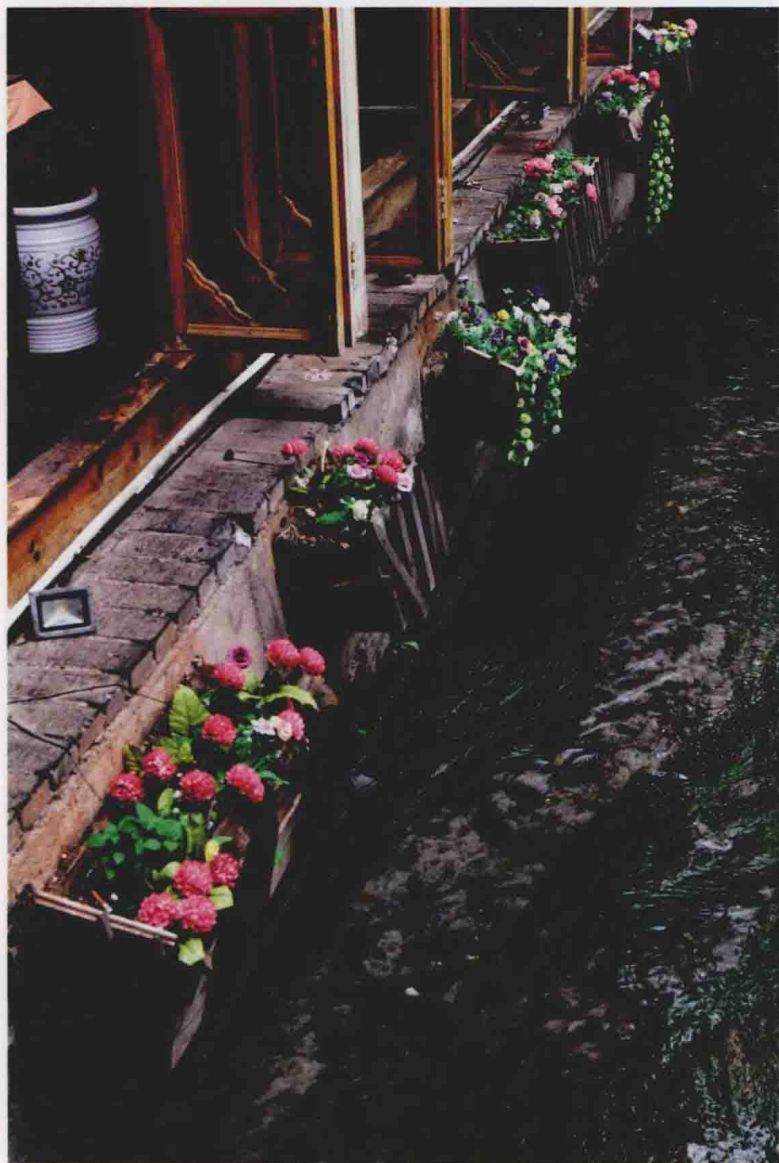
斜线：对角线构图

对角线是斜线中最为极致的线条，它从画面的正中心穿过，是画面中最长的斜线。相应的，对角线构图也是斜线构图中表现最为突出的一种构图形式。

在实际构图中，只要画面的主要构架线是从一个角出发，并且对角线走向明显的，都可以认定为对角线构图。至于最终有没有到达另一个对角，或者是不是以直线的形式呈现都不重要，因为此时构图的重点是抓住线条的走向趋势，是对角线趋势的线条，就会体现对角线

构图的特点：它是斜线中最富有力量与动感的线条，因其位置和走向能强势地引导观者的视线沿着对角线的走向观看整个画面。因此，采用对角线构图时，通常会将主体安排在对角线上，目的是使观者第一眼就看到主体，这无疑是凸显主体的好办法。同时它的强势引领作用能让整个画面气势强大，视觉力量彰显无遗。

拍摄河流、道路、墙体等具有延伸效果的事物，以及一些小场景时，经常会用到对角线构图。

焦 距：60mm
光 圈：f/8
快门速度：1/30s
感 光 度：ISO200
曝光补偿：-1.5EV

☛ 一排栽满鲜花的木蓝挂在窗外的石头墙壁上，它们以对角线的方式穿过画面，右边是涓涓溪水，绿油油的水草正顺着流水的方向轻轻摇曳着，小场景里尽显生活的精致与美好

焦 距：105mm
光 圈：f/8
快门速度：1/200s
感 光 度：ISO100

▣ 尖细的三角形叶子以对角线的走势出现在画面中，豆娘也顺应了这一趋势停歇在上面。墨绿色的背景，嫩绿色的叶子，黑蓝色的豆娘，邻近色构成的非常和谐的色调，让简洁的小景致画面呈现出清新、明快的效果，令人愉悦

焦距：48mm 光圈：f/6.7 快门速度：1/60s 感光度：ISO200 曝光补偿：-1.0EV

▣ 对角线处正好是明度较低的墨绿色与明度较高的淡蓝色的交界处，拍打在车窗玻璃上的雨水在此处显得尤为真切，它们有的呈晶莹的点状，有的向下流，弯弯曲曲的轨迹显得生动又别致，似乎疾风骤雨的冷峻感已经走远，留下一些小水珠在这里嬉戏

曲线：S 形构图

当景物以曲线的形式出现，具有延长、变化的特点时，会产生优美、雅致、协调、韵律等视觉感受。

S 形曲线是曲线中最具代表性的线条，它优雅、灵动的身姿会给人无比生动、优美的感觉，这意味着 S 形构图能呈现出较好的视觉效果。当被摄对象适合采用曲线构图进行表现时，首先应考虑是否能用 S 形构图。无论是横向、

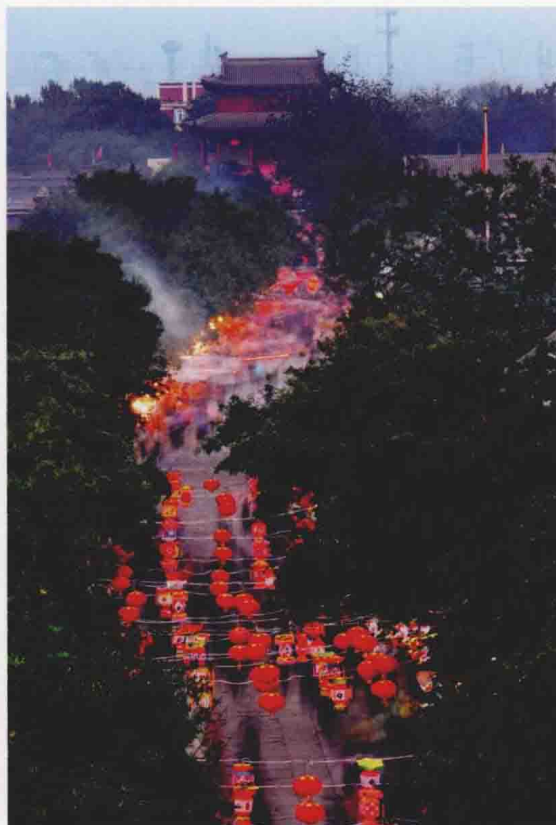
竖向还是斜向的 S 形构图，都具有同样的优美度。该构图形式常用于表现道路、河流、羊群、花丛等。

S 形构图还非常适合凸显年轻女性的身材曲线，表现她们的婀娜身姿，在拍摄女性全身或是大半身照片时经常用到该构图形式，这时可以让被摄女性的动作适度夸张些，让 S 形更加明显，突出其美感。

焦距：145mm 光圈：f/9 快门速度：1/125s 感光度：ISO200 曝光补偿：-0.3EV

1 画面中的主要构架线呈流畅的 S 形走向，与黄、蓝的对比色调结合在一起，看起来格外舒展、醒目。作品是渔民安逸生活的真实写照

焦 距：145mm
光 圈：f/9
快门速度：1/125s
感 光 度：ISO200
曝光补偿：-0.3EV

1 道路上空的灯笼好像一条漂亮的红色巨龙游弋于翠绿色的丛林间，S形构图画面更显优雅、夺目

焦 距：54mm
光 圈：f/8
快门速度：1/100s
感 光 度：ISO100

1 利用裙摆的长度，弹奏尤克里里的女孩俏皮地呈现出“S”形，既凸显出女性的玲珑身材，画面也因人物动感的身姿变得活力满满

小贴士

线条走向前方要保持顺畅

无论是直线、斜线还是曲线，只要是在画面中作为主要的构架性线条，也就是说，采用了相应的线条构图方式时，该线条的走向前方就应该保持顺畅，即使某个地方被别的物体阻碍了，但从画面上依然能看到或感觉到在阻碍物的后面还是通畅的。若线条延伸到某处突然断开了，或是被别的物体完全堵住了，画面将给人不透气的感觉，线条原有的趋势力量感或灵动感也会丧失许多，严重的时候会导致作品失败。